

КЕРАМИКА И ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЕРАМИКИ

- Время возникновения керамики около 4 тыс. лет до н.э.
- Люди научились придавать изделиям из глины твердость и водостойчивость путем обжига. Честь открытия принадлежит многим народам

- 80 % земли составляют глина и суглинистые почвы, которые пластичны и легко поддаются обработке.
- Производство керамических изделий распространено повсеместно.
- В основном оно сконцентрировано по окраинам поселений, на берегах рек.
- 2 условия – вода для производства и близость транспортных путей к рынкам сбыта

ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- Плетеные корзины, обмазанные глиной, случайно попав на костер, приобретали твердость и водоустойчивость;
- Лепили горшки из смеси глины с обломками раковин, измельченной травой, птичьим пометом, а потом обжигали

ДРЕВНЯЯ КЕРАМИКА

- Остродонная – для удобства установки кувшина на костер и очаг из камней.
- Переход к оседлой жизни привел к возникновению плоскодонной посуды
- Лепили посуду ручным способом из жгутов или облепливали форму кусочками глины. Гончарный круг был изобретен в 18 - 19 вв.

ВИДЫ КЕРАМИКИ

- **Терракота** (итал. жженая земля) – красная глина не политая глазурью, имеет пористый черепок
- **Гончарная керамика** (горн - печь) – керамика из цветной глины, полностью или частично покрытая прозрачной свинцовой глазурью
- **Майолика** (остров Майорка) – керамика из белой или цветной глины обожженной глины в крупнопористым черепком. Имеет рельефные украшения и покрыта приглушенными по цвету глазурями

ВИДЫ КЕРАМИКИ

- Фаянс (итал. город Фаецы) – керамика из беложгущих глин, покрытая бесцветной глазурью, имеет пористый непросвечивающий черепок
- Фарфор (каолин) – керамика из пластичной огнеупорной глины, каолина, полевого шпата, кварца. Имеет белый спекшийся непроницаемый, просвечивающий черепок, издает мелодичный звук.

ТЕХНОЛОГИЯ

1. Подготовка сырья (очистка, измельчение, просеивание, сушка)
2. Приготовление массы (смешивание сырьевых материалов в определенных пропорциях с водой до жидкой однородной массы, формовочное тесто)

3. ПРОЦЕСС ФОРМОВАНИЯ:

- Свободная лепка
- Свободное формование на гончарном круге
- Пластическое моделирование ручным оттиском в формате
- Пластичное формование по вращающейся гипсовой модели с помощью формовочного шаблона или ролика
- Шликерное литье в гипсовые формы

4. Сушка
5. Обжиг
6. Украшение / оформление (задымленная керамика, глазурование, ангобная роспись, лощение, роспись – холодная, горячая, крытье, печать, трафарет, отводка)

Керамика Гжели и Скопина

ГЖЕЛЬ (ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА)

изделия керамических промыслов Московской области, центром которых была бывшая Гжельская волость. В настоящее время изделия производят в тридцати селах и деревнях бывших Бронницкого и Богородского уездов, в 60 км от Москвы (ныне Раменский район). Слово «гжель» происходит, возможно, от «жечь».

Даты	Этапы развития промысла
4 тыс. до н.э.	Зарождение керамического промысла
1328 г.	Первое летописное упоминание села Гжель в духовой грамоте великого князя Ивана Калиты
14 -15 вв.	Вывоз глины в Москву
1744 г.	Изготовление майоликовой посуды на заводе Афанасия Гребенщикова
1800 г.	Майолика фаянс
1810 г.	Первый крупный фарфоровый завод в России
1820 г.	Роспись синим кобальтом (геометрические узоры)
1840 г.	Расцвет промысла. Роспись растительным орнаментом – цветы, листья бутоны. Популярны кумганы и квасники
1937 г.	Артель «Художественная керамика»
1942 -44 гг.	Возрождение промысла искусствоведом А.И. Салтыковым и художницей Н.И. Бессарабовой
1972 г.	Производственное керамическое объединение «Гжель»

ГЖЕЛЬСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОСУДНЫЕ

Квасники, кумганы, вазы, сервизы - столовые, чайные, кофейные, кувшины, самовары и др.

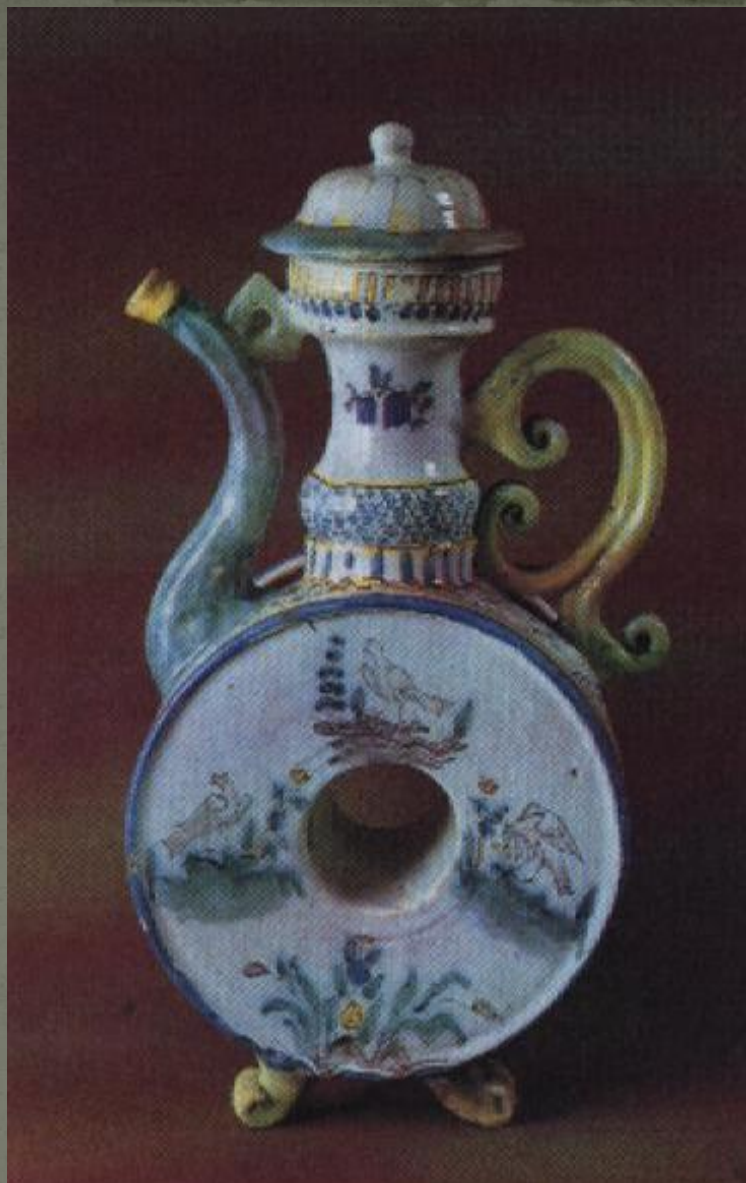
МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА

Часы, подсвечники, настольная скульптура: фигурки отдельные композиции – всадники, птицы, хозяйка, чаепитие и др.

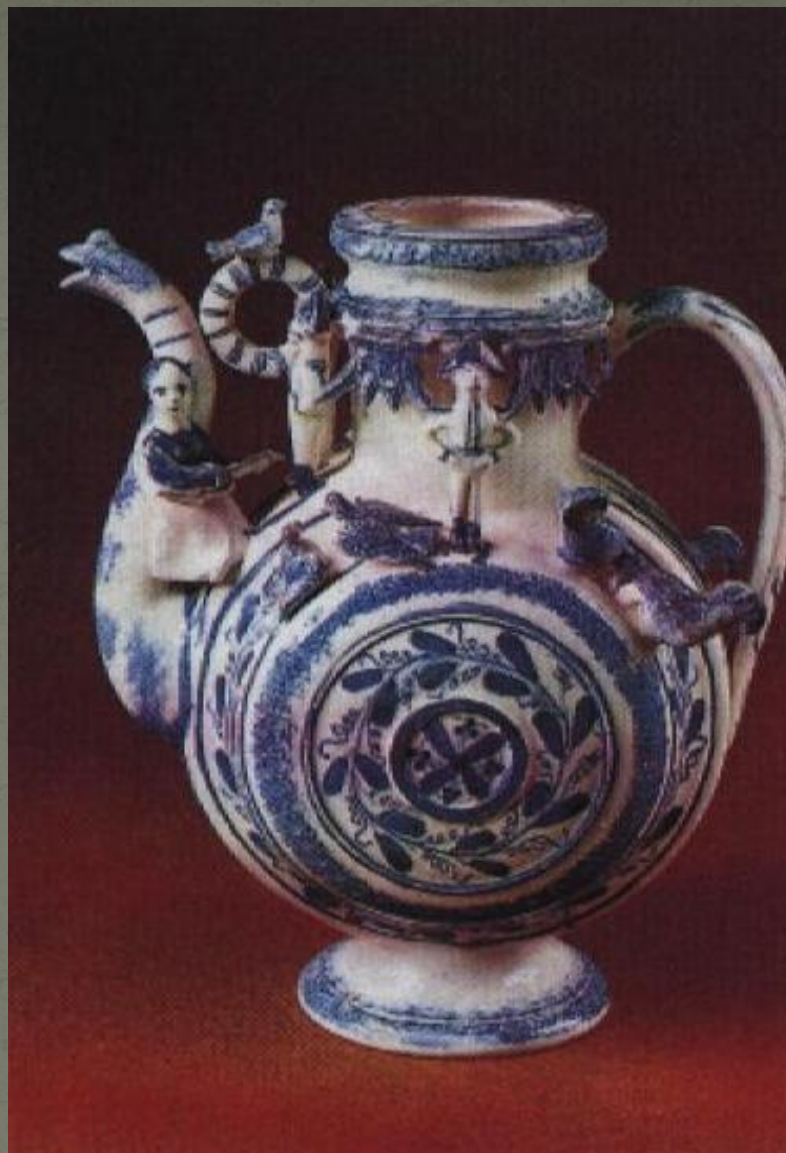
Квасник. Гжельская майолика. 18 век.

Квасник. Майолика. Гжель. 18 век.

Кумган. Гжельская майолика. 18 век.

Кумган. Полуфаянс. Гжель. 19 век.

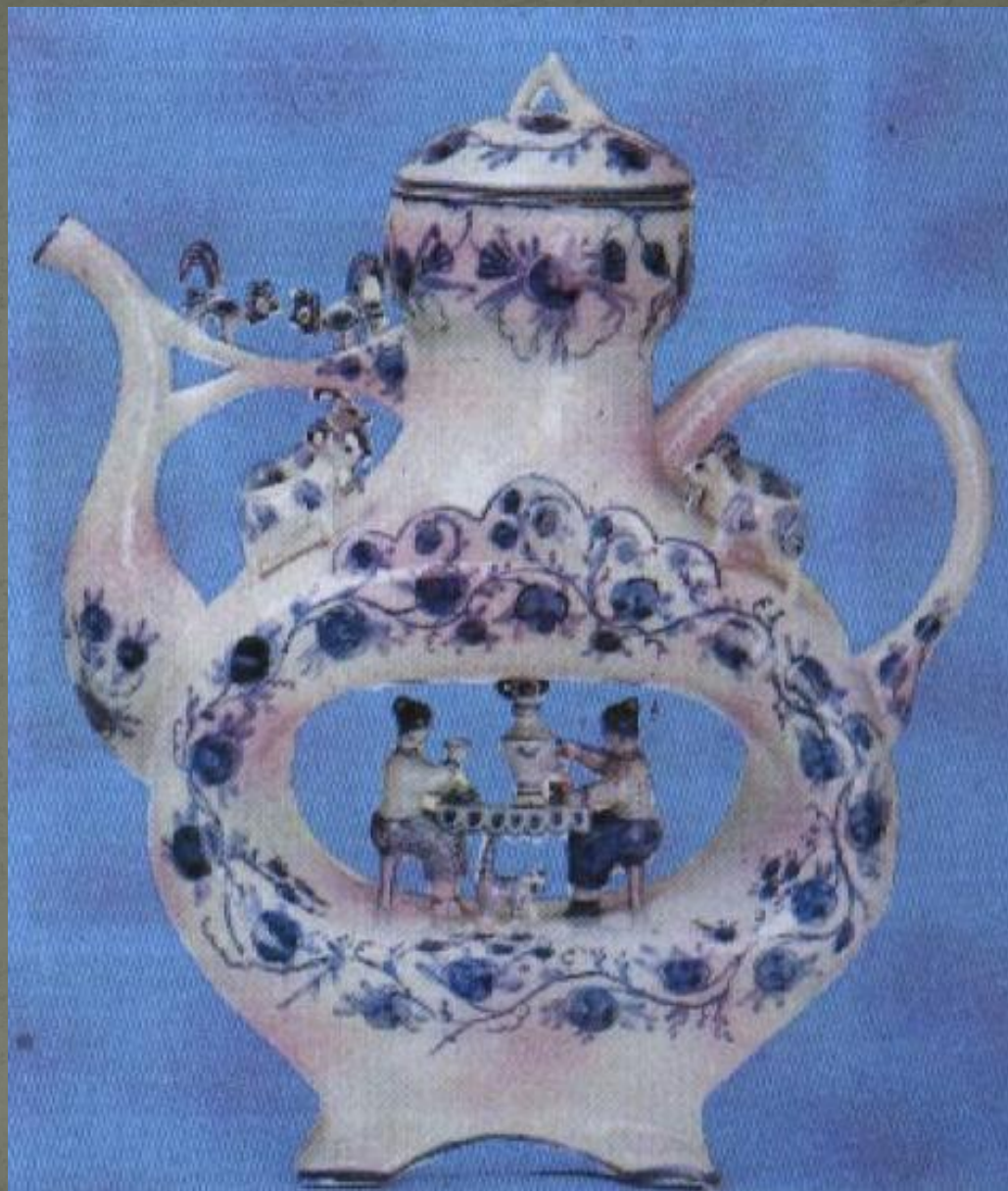

Л. Азарова. Рыба – кит. Гжель. 1970 г.

Л. Азарова. Квасник. Гжель. 1970 г.

Супница.

Доска сырная.

Шкатулка.

Шкатулка «Рыбка».

- Город Скопин (Рязанская обл.) известен своим гончарным художественным промыслом. А развился он потому, что в окрестностях города в больших количествах залежала глина. Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас. Из глины делались печные трубы, кирпич, черепица.

Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640 г . В этом году в переписи населения появилось первое имя скопинского гончара – Демка Киреев сын Берников.

- Во второй половине XIX века в Скопине появилась отрасль, прославившая его далеко за его пределами, - производство глазурованных фигурных сосудов и подсвечников. Скопинский промысел всегда отличался буйством фантазии и оригинальностью. Наряду с лаконичными гончарными формами делались сосуды с богатой лепниной, с изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и былинных персонажей. Особенно любимы в скопинской керамике драконы, львы, медведи, птица скопа, сказочные сирены.

Пепельница
Образец скопинской керамики

Орнамент, растительный или геометрический, наносился всевозможными штампиками и стеками по сырой глине в виде оттисков. Изделия глазурировались цветными поливами различных оттенков коричневого, желтого, зеленого, серо-синего цвета.

- **Спрос на декоративные изделия поощрял мастеров делать их на продажу. Керамику возили на праздничные базары в Москву, Рязань, Липецк, а также в города южной России и на Украину. Достаточно быстро Скопин приобрел невиданную популярность. Изделиями скопинских гончаров стали пополняться крупнейшие музеи России**

- В изделиях скопинского промысла всегда чувствовался пытливый характер мастера-экспериментатора, часто изобретавшего новые формы, способы декорирования и обжига, порой заимствуя их из других ремесел.

- В начале XX века в городе насчитывалось около 50 мастерских. Некоторые впоследствии были объединены в артель "Керамик". На базе этой артели была создана Скопинская фабрика художественной керамики. Ныне это закрытое акционерное общество "Скопинская художественная керамика", численность - 160 человек, где, в основном, и сосредоточено наследие древнего народного промысла.

*Т.К. Голованова. Ваза
«Лукоморье». 1997*

М.М. Пелёнкин. Кувшин «Рыба». 1950 г.

Скопинская керамика. С.И.Поляков
Фигурный сосуд «Птица Скопа».
Нач. 1980 гг.

Скопинская керамика. Фигурный
сосуд «Петух». Начало XX века.

К. Голованова. Сосуд «Кентавр». 1987

*Неизвестный автор. Скульптура.
«Гармонист». Конец XIX – начало XX
вв.*

*М.И. Ташеев. Декоративный сосуд.
«Лев». 1930-е гг.*

Неизвестный автор. Скульптура.
«Кентавр» («Полкан»). Конец XIX в.

Т.В. Лощина. Квасник «Рыба».
1987

GLAZED
A BUNCH OF WAREHOUSES
1881 - 1882

ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ

- Народные игрушки имеют 2 истока или 2 стороны:
- 1 – это языческие фигурки, использовавшиеся в древних обрядах
- 2 – непосредственно детская игрушка, предназначенная для ребячьей забавы
- Именно так рассматривали русскую глиняную игрушку русские искусствоведы – В.Воронов, Л. Динцес, А. Канцедикас, Л.Латынина, Г.Дайн и др.

- Игрушка – это всегда побочный промысел, изготовление поделок для забавы. Основной ассортимент – свистульки и обереги

Народная игрушка соединяет в себе:

- Качество яркого и пластичного искусства
- Конструктивность формы
- Лаконичность лепной обработки
- Быстроту и простоту техники
- Мастерское владение материалом и инструментом
- Выразительный и оригинальный художественный образ

Основные темы (мотивы) глиняной игрушки (по Н.Д. Бартраму)

Древние и примитивные образы:

- Коньки
- Женщины
- Птицы

Мужские изображения появляются как придаток к коню

Позднее появляются бытовые фигурки нянек, барынь, домашних животных

ДЫМКА

- Родиной знаменитой игрушки является заречная (правобережная) часть города Кирова (бывшей Вятки) – Дымково.
- Игрушечный промысел возник в XV - XVI веке. Дешевые глиняные игрушки изготавливались главным образом в осенне-зимнее время и в начале весны, когда велась длительная подготовка к большой весенней ярмарке “Свистунья”.
- Отличительной чертой этого праздника-торга (восходящего к древнему славянскому празднику весны и солнца Ярилы) был свист, отчего и сама ярмарка получила название “Свистопляска”. Все посетители ярмарки от мала до велика считали своим долгом посвистеть в берестяную дудку или глиняную свистульку, так как свист (а также крики и громкие удары) всегда считался на Руси отличным средством противодействия злему началу... Во время праздника продавались глиняные свистульки, отсюда и произошло его более позднее название “Свистунья”.

- Праздник стал историей, а обычай лепить и расписывать игрушки сохранился. Лепили и расписывали семьями. По сей день приемы лепки и росписи игрушки передаются из рук в руки. Раньше игрушки лепили и расписывали только женщины и дети.
- Каждая игрушка неповторима и является авторской. У каждой мастерицы характерный только для неё почерк лепки и росписи, свой любимый колорит.
- Дымковская вятская игрушка давно стала народной скульптурой. У нее есть свой товарный знак, а особая красочность и нарядность дополняется ромбиками сусального золота, которые присущи только ей. Обычно вылепливается лишь верхняя часть туловища животного, птицы или человека. Нижняя же часть делается всегда одинаково, в виде конуса. Сюжеты игрушек традиционны: барыни, наездник, олени, утки, индюк.

- Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие.
- Возрождение промысла произошло в советское время в 30-е годы XX века и связано с именем А. И. Деньшина, который сумел уговорить потомственных мастериц А. Мезрину, Е. Пенкину, Е. Кошкину, Д. Протопопову, А. Замалутдинову не бросать ремесло и организовать артель «Вятская игрушка».
- Позднее расширился круг тем за счёт внесения в игрушку новых бытовых и сказочных сюжетов. Было разработано большое количество орнаментов и цветовых сочетаний.

КАРГОПОЛЬ

- Издавна крестьяне нескольких деревень в окрестностях Каргополя – Торопово, Гринево, Печниково, занимались гончарным промыслом. «из той же черной глины лепятся различного рода игрушки, неизменно бывающие на базаре: лошадки – на воле, в упряжи и с верховым; солдатики, куры, фигурки баб (эти, последние, скорее напоминают изделия людей каменного века), «утушки» для свистания и наигрывания (эта детская свистулька имеет за собой порядочную давность, черепки ее находятся даже при разработке давным-давно нетронутой почвы)... В последнее время спрос на игрушки пал, и производство их уменьшается».
- Каргопольская игрушка была блеклой, неяркой: покупными красками мастер не располагал. Мел, печная сажа, цветная глина — вот и все краски. В игрушке всегда живет сказка, ее образы претворяются в скромных глиняных поделках, предопределяя сюжет и форму. Мастер-игрушечник ничем не связан в своей фантазии, наряду с традиционными формами он вправе вымышлять. И если попытаться определить, чем каргопольские игрушки отличаются от прославленных дымковских, следует сказать – своей сказочностью.

ФИЛИМОНОВСКАЯ

- Необычайно красочна и фантастична народная глиняная игрушка из села Филимоново Тульской области (д. Филимоново Одоевского района).
- Филимоновские игрушки лепные (лепятся целиком из одного куска глины), традиционной формы, почти всегда со свистком (даже крупных размеров «бабы» держат под рукой птичку-свистульку), высота игрушек в основном колеблется от 5 до 20 см (отдельные выставочные экспонаты достигают 40 см).
- Сюжеты этих игрушек не так разнообразны, как дымковских, и ассортимент их довольно узок: женская фигура («баба», «барыня»), мужская фигура («солдат», «всадник»), медведь, баран, конь, олень, петух, собака, корова.
- Роспись очень проста: сочетание цветных полосок, точек, кругов, овалов, звездочек, треугольников. Детали росписи можно расшифровать. Круг — это солнце, треугольник — земля, елочки и ростки — символ растительности и жизни. Все эти узоры напоминают нам о связях человека и природы.
- Игрушки из Филимонова жизнерадостны, в них сочетаются грубоватость и изящество, выразительность силуэта, юмор и добродушие.

Возникновение

- Промысел игрушки возник в середине XIX века в среде местных гончаров. Благодаря отличным по качеству белым глинам в районе Одоева с XVI века производили гончарную посуду, продавая её на местных базарах. Как и в большинстве гончарных промыслов, мастера работали семейно, сдавая продукцию перекупщикам или самостоятельно продавая её на базаре. При этом мужчины делали только посуду, а женщины лепили и расписывали игрушки.

Особенности филимоновской игрушки

- Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок, например «Любота» — сценка свидания влюбленных.

- Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у коровы — полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а конскую головку венчают небольшие конические ушки. Загадочна фигура медведя с зеркалом. Сказочный зверь сидит, широко расставив задние лапы, и держит в передних овальный предмет. Своей вытянутой изогнутой шеей он похож скорее на жирафа, только меньшая головка отдалённо напоминает медвежью.

Роспись игрушек

- Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми.
- Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент.

- Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор.
- Производство филимоновских игрушек сильно сократилось в начале XX века, но оставалось несколько мастериц (Е. И. Карпова, А. О. Дербенева, А. Ф. Масленникова и др.), не бросавших своего ремесла. В 1960-х годах усилиями искусствоведов и коллекционеров этот самобытный промысел был восстановлен. Сегодня в Одоеве открыта игрушечная мастерская. Современные филимоновские мастерицы, сохраняя традиционные приёмы лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более нарядной.

АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА

- Абашевская игрушка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Беднодемьяновском районе Пензенской области.
- Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале XX века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины.

Особенности абашевской игрушки

- Абашевская игрушка — свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантазмагорический сказочный облик.
- Фигурки имеют удлинённое туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной головке, выделяются глубоко процарапанные глаза. Головы козлов, оленей, баранов увенчаны изогнутыми, иногда многоярусными рогами. Пышные чёлки, кудрявые бороды и гривы чётко моделированы, их контуры, очерченные стеклой, имеют строгий рисунок и высокий рельеф.

Роспись игрушек

- Свистульки раскрашены яркими эмалевыми красками — синими, зелёными, красными, в самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, например, рога, могут быть расписаны серебром или золотом. Порой части фигурок остаются незакрашенными и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Обычные домашние животные под руками мастера превращаются в сказочных существ.

ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ

http://www.ya-zemlyak.ru/http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp

дымка

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32596/episode_id/291462/video_id/291462/viewtype/picture/

● каргополь

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32596/episode_id/291450/video_id/291450/viewtype/picture/

● филимонка

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32596/episode_id/291448/video_id/291448/viewtype/picture/

● <https://www.youtube.com/watch?v=URuCLPtISlg>

● <https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=09FcBvIOISo>

● <https://www.youtube.com/watch?v=QS-amGyBo14>

● <https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=N4E16ZKVAT8>